

a estranha dança do inseto eletrônico

para banda sinfônica
para banda sinfónica
for symphonic band

João Victor Bota

Para Ricardo Appenzato e Banda Sinfônica do GURI Santa Marcelina,

a estranha dança do inseto eletrônico

the electronic insect's weird dance

para banda sinfônica
para banda sinfônica
for symphonic band

João Victor Bota [2010]

Glossário

Brushes: vassourinhas
Con sord.: com surdina
Finger Snaps: estalos de dedos
Hard stick: baqueta dura
Metal stick: baqueta metálica
Rim: percutir o aro do instrumento
Scraped with metal stick: raspar (o Tam-Tam) com baqueta de metal; pode ser uma baqueta de triângulo.
Senza sord.: sem surdina
Soft stick: baqueta macia
Wood stick: baqueta de madeira

Instrumentação

Piccolo
Flautas 1 e 2
Oboés 1 e 2
Fagotes 1 e 2

Clarineta em Eb (Requinta)
Clarineta 1 em Bb
Clarineta 2 em Bb
Clarineta 3 em Bb
Clarineta Baixo em Bb

Saxofone Soprano
Saxofones Alto 1 e 2
Saxofone Tenor
Saxofone Barítono

Trompas 1-4 em F
Trompetes 1-3 em Bb
Cornet em Bb
Trombones 1-3
Trombone Baixo
Bombardinos 1 e 2 em C
Tubas

Tímpanos

Glockenspiel
Xilofone

Pratos A2
2 Cocos
Prato Suspenso
Claves Agudas
Tam-Tam
Caixa
Triângulo
Egg Shaker
2 Wood Blocks
Pandeiro
Chicote
Queixada
3 Tom-Tons
Bombo (Bumbo Sinfônico)
Bell Tree
Maracas
Matraca de Brinquedo
Reco-Reco

Instrumentación

Piccolo
Flautas 1 y 2
Oboes 1 y 2
Fagots 1 y 2

Clarinete en Eb
Clarinete 1 en Bb
Clarinete 2 en Bb
Clarinete 3 en Bb
Clarinete Bajo en Bb

Saxofón Soprano
Saxofones Alto 1 y 2
Saxofón Tenor
Saxofón Barítono

Trompas 1-4 en F
Trompetas 1-3 en Bb
Cornet en Bb
Trombón 1-3
Trombón Bajo
Eufónicos 1 y 2 en C
Tubas

Timbales

Glockenspiel
Xilofón

Platillos A2
2 Nuez de Coco
Platillo Suspenido
Claves Agudas
Tam-Tam
Caja Clara
Triángulo
Egg Shaker
2 Wood Blocks
Pandero
Látigo
Quijada
3 Tom-Toms
Bombo
Bell Tree
Maracas
Matraca de Juguete
Reco-Reco

Instrumentation

Piccolo
Flutes 1 & 2
Oboes 1 & 2
Bassoon 1 & 2

Eb Clarinet
Clarinet 1 in Bb
Clarinet 2 in Bb
Clarinet 3 in Bb
Bass Clarinet in Bb

Soprano Saxophone
Alto Saxophones 1 & 2
Tenor Saxophone
Baritone Saxophone

Horns 1-4 in F
Trumpets 1-3 in Bb
Cornet in Bb
Trombones 1-3
Bass Trombone
Euphoniums 1 & 2 in C
Tubas

Timpani

Glockenspiel
Xylophone

Cymbals A2
2 Coconut Shells
Suspended Cymbal
High Claves
Tam-Tam
Snare Drum
Triangle
Egg Shaker
2 Wood Blocks
Tambourine
Whip
Vibraslap
3 Tom-Toms
Bass Drum
Bell Tree
Maracas
Toy Rattle
Reco-Reco

Observações:

- Oboés, Fagotes e Contrabaixos podem ser considerados opcionais. As partes destes instrumentos (especialmente em passagens onde não há dobramentos) são encontradas como guias em notas pequenas nas individuais de outros integrantes da banda, como Saxofones, Trompetes, Cornet, Trombones, Bombardinos e Tuba.
- As duas Cascas de Coco devem ser percutidas contra uma superfície de madeira.

Remarks:

- Oboes, Bassoons and Contrabasses may be considered optional instruments. These instrumental parts are also found (with cued notes) in other more band instruments like Saxophones, Trumpets, Cornet, Trombones, Euphoniums and Tuba.
- The Coconut Shells must be played by knocking against a wood surface.

a estranha dança do inseto eletrônico

Mote

Corre pela mesa e, de tempos em tempos, se abastece em uma porta USB do computador.

Serventia? Pouca. É só mais uma traquitana comprável no R\$ 1,99.

Mesmo assim, seu dono - um solitário - se alegra ao ver o inseto em seus volteios. O pequeno robô parece dançar.

the electronic insect's weird dance

Motto

It runs through the table, and from time to time, filling up on a computer's USB port.

Usefulness? Little. It's just a gadget buyable in 99 cent store.

Even so, its owner - a lonely guy - is glad to see the insect in their turns. The little robot seems to dance.

Prefácio

A ideia de escrever "a estranha dança do inseto eletrônico" surgiu a partir da instigante encomenda feita pela Organização Social Santa Marcelina Cultura que teve como intuito suprir A Banda Sinfônica do GURI, que é dirigida pelo maestro Ricardo Apuzzato, com um repertório que explore elementos das músicas dos séculos XX e XXI de forma didática. O grupo sinfônico em questão é integrado por crianças e jovens estudantes de música moradores da Grande São Paulo.

Como ponto de partida, decidi criar um mote literário - uma espécie de micro conto - e trabalhar elementos rítmicos surgidos a partir de trocas sucessivas de fórmulas de compasso. Com isso, procurei compor uma "quase" dança com rítmica truncada. Tomo como elemento rítmico de referência a pulsação em colcheias, que funcionam sempre como um denominador comum entre as diversas fórmulas de compasso utilizadas. A sequência de fórmulas de compasso é sempre fixa e os compassos aparecem agrupados de treze em treze.

A presente composição começa com um solo de caixa que apresenta o ostinato rítmico que perpassa a música. Em alguns trechos a ideia do ostinato desaparece ou é bastante ornamentada. Por diversos pontos da segunda parte da música, tomei a liberdade de usar a sequência de fórmulas de compasso em forma retrógrada, ou seja, de trás para diante. No que concernem as influências musicais, podem ser ouvidos alguns ecos oriundos das músicas de Igor Stravinsky, em especial do "Octeto" e da "História do Soldado".

A técnica de harmonização utilizada pode ser chamada de atonal livre e há certa recorrência no uso das sobreposições quartais.

Juntamente à composição, elaborei um pequeno material de apoio chamado Treinamento Rítmico. Com ele, é possível realizar exercícios preliminares de solfejo com os alunos da banda. Os exercícios são baseados em padrões encontrados em "a estranha dança".

Foreword

The idea of writing "the electronic insect's weird dance" was supported by Santa Marcelina Cultura Social Organization. This commission had the intention to meet the GURI Symphonic Band, which is conducted by Maestro Ricardo Apuzzato, with a repertoire that explores elements of the XX and XXI centuries music in a didactic way. The cited symphonic group is integrated by children and young music students who live in São Paulo's metropolitan area.

As a starting point, I decided to create a literary theme - a sort of micro tale - and work with rhythmic elements arising from successive changes of time signatures. With that, I tried to compose an "almost" dance with truncated rhythms. I take a rhythmic element as reference, the eighth notes pulse, which always operate as a common denominator between different time signatures used. The sequence of time signatures is always fixed and they appear into thirteen bars groups.

This composition begins with a snare drum solo that displays the rhythmic ostinato which permeates the music. In some excerpts, the idea of ostinato disappears or it is very ornamented. In several points of the second part of the music, I took the liberty of using the sequence of time signatures in a retrograde manner, i.e., backwards. My musical influences to write this work can be heard from some echoes of Igor Stravinsky's music, especially the "Octet" and "Soldier's Tale".

The harmonization technique used can be called free atonal. There are some use of chords formed by fourth intervals.

Besides the music, I also wrote a small support material called Rhythmic Training. With it, you can perform preliminary solfeggio exercises with the band students. The exercises are based on rhythmic patterns found in "the electronic insect's weird dance".

Estrutura Musical

A estrutura geral desta música é simétrica, sendo formada por duas partes com 91 compassos cada uma. Entre a primeira e a segunda parte existe um interlúdio de 10 compassos.

Cada uma das partes é subdividida em 7 seções com 13 compassos cada uma. As seções são baseadas em uma sequência fixa de fórmulas de compasso com base 4 ou 8 (semínimas e colcheias). Esta organização proporciona o surgimento de ostinatos rítmicos.

Na primeira parte da música a sequência de fórmulas de compasso aparece sempre em sua forma original, conforme pode ser visto no exemplo abaixo:

Forma original

Forma original

Musical Structure

The general structure of this music is symmetrical, being formed by two parts with 91 bars each. Between the first and the second part there is an interlude of 10 bars. Each part is subdivided into seven sections with 13 bars each. The sections are based on a fixed sequence of time signatures based on 4 or 8 (quarter notes and eighth notes). This organization provide the appearance of rhythmic ostinatos.

In the music's first part, the sequence of time signatures always appears in its original form, as can be seen in the example below:

Original form

Original form

O interlúdio é constituído apenas por compassos quaternários (e representa, musicalmente, o momento no qual o inseto eletrônico se abastece eletricamente na porta USB do computador).

Na segunda parte desta composição, a sequência de fórmulas de compasso aparece também na forma retrógrada, conforme o exemplo a seguir:

Forma retrógrada

Forma retrógrada

The interlude is formed just by quadruple time bars (and it represents, musically, the moment when the electronic insect is supplying electrically in a computer's USB port).

In the second part of the composition, the sequence of time signatures also appears in a retrograde manner, according to the following example:

Retrograde form

Entre os compassos 141-166 aparece uma melodia de construção simétrica (um palíndromo), ou seja, a segunda parte dela é idêntica a primeira, só que em modo retrógrado.

Melodia simétrica

Esquema estrutural

Primeira Parte	7 seções com 13 compassos cada	comp. 01-91
Interlúdio	10 compassos quaternários	comp. 92-101
Segunda Parte	Rítmica retrógrada [3 seções]	comp. 102-140
	Rítmica original seguida de rítmica retrógrada [2 seções]	comp. 141-153 [rítmica original] + comp. 154-166 [rítmica retrógrada]
	Rítmica original seguida de rítmica retrógrada [2 seções]	comp. 167-179 [rítmica original] + comp. 180-192 [rítmica retrógrada]
	Acorde final	comp. 193

Duração: 5'

Structural Scheme

First Part	7 sections with 13 bars each	bars 01-91
Interlude	10 bars, quadruple time	bars 92-101
Second Part	Retrograde rhythm [3 sections]	bars 102-140
	Original rhythm followed by retrograde rhythm [2 sections]	bars 141-153 [original rhythm] + bars 154-166 [retrograde rhythm]
	Original rhythm followed by retrograde rhythm [2 sections]	bars 167-179 [original rhythm] + bars 180-192 [retrograde rhythm]
	Last chord	bar 193

Duration: 5'

João Victor Bota é compositor, nascido em 1981. Suas músicas são tocadas por grupos brasileiros renomados como a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, Banda Sinfônica de Cubatão, Banda Marcial de Cubatão, Banda Sinfônica do Conservatório de Tatuí, Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, Ensemble Percorso e Orquestra Sinfônica da UNICAMP. Algumas de suas composições e orquestrações foram tocadas em importantes festivais brasileiros como Festival Música Nova, Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, Curso Internacional de Verão de Brasília, Curso de Férias Coreto Paulista e Festival Internacional Carlos Gomes de Campinas. Teve diversas obras apresentadas no exterior, em países como Noruega, Espanha, Venezuela, Colômbia e Argentina. O interesse de Bota pelo estudo da Orquestração é verificável em sua dissertação de mestrado intitulada "A Transcrição Musical como processo criativo", que foi defendida no Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Desde 2009, é professor de Orquestração Contemporânea na Escola de Música do Estado de São Paulo, a EMESP Tom Jobim. Em 2010 ganhou o Prêmio FUNARTE de Composição Clássica com a música "Cordas Parassimpáticas" para orquestra de cordas.

João Victor Bota is composer and he was born in 1981. His musics are played by important Brazilian groups like Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, Banda Sinfônica de Cubatão, Banda Sinfônica do Conservatório de Tatuí Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, Ensemble Percorso and Orquestra Sinfônica da UNICAMP. Some of his music is performed in Brazilian classical music festivals like Festival Música Nova, Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, Curso Internacional de Verão de Brasília, Curso de Férias Coreto Paulista e Festival Internacional Carlos Gomes de Campinas. Mr. Bota's also had been performed abroad, in countries like Norway, Venezuela, Spain and Argentina. The composer interests in orchestration and composition can be verified through his master dissertation, named "A Transcrição Musical como processo criativo" ("The musical transcription as a creative process"), defended in the Music Graduation Course of the Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brazil. Moreover, he is teacher of Contemporary Orchestration at EMESP – Escola de Música do Estado de São Paulo, in the city of São Paulo. In 2010 his music "Cordas Parassimpáticas", composed for a string orchestra, was awarded by Prêmio Funarte de Composição Clássica.

a estranha dança do inseto eletrônico

Joao Victor Bota [2010]

L=94

A

Piccolo

Flute 1

Flute 2

Oboe 1

Oboe 2

Bassoon 1

Bassoon 2

Clarinet in E♭

Clarinet 1 in B♭

Clarinet 2 in B♭

Clarinet 3 in B♭

Bass Clarinet in B♭

Soprano Saxophone

Alto Saxophone 1

Alto Saxophone 2

Tenor Saxophone

Baritone Saxophone

Horn 1 in F

Horn 2 in F

Horn 3 in F

Horn 4 in F

Trumpet 1 in B♭

Trumpet 2 in B♭

Trumpet 3 in B♭

Cornet in B♭

Trombone 1

Trombone 2

Trombone 3

Bass Trombone

Euphonium 1 & 2

Tuba

Contrabass

Timpani

Glockenspiel & Xylophone

S.D.

Percussion 1

Percussion 2

Percussion 3

B

19

Picc.

Fl. 1 *f*

Fl. 2 *f*

poco *f*

Ob. 1 *f*

Ob. 2 *f*

Bsn. 1 *f*

Bsn. 2 *p*

E♭ Cl.

mf

Cl. 1 *mf* — *f p* *mf*

Cl. 2 *mf* — *f p* *mf*

Cl. 3 *mf* — *f p* *mf*

B-Cl.

pp

S-S.

mf

A-S. 1 *mf*

A-S. 2 *mf*

T-S.

mf

Bar-S.

mf

Hn. 1 *p* <>

Hn. 2 *p* <>

Hn. 3

Hn. 4

Tpt. 1 *mp*

Tpt. 2 *mp*

Tpt. 3 *mp*

Cnt.

mf

mp

Tbn. 1

mp

Tbn. 2

mp

Tbn. 3

mp

B-Tbn.

mp

Euph.

p <>

Tuba

p pizz.

mf

Cb.

p

mf

Timp.

p

Xyl.

Pc. 1 *mf*

3 Tom-toms (wood sticks)

Egg Shaker

p

Pc. 2 *p*

B.D. (wood stick)

Pc. 3 *p*

p e seco sempre

Susp. Cym. (soft stick)

B.D. (hard stick)

C

poco rit.. //

36

Picc.

Fl. 1

Fl. 2

Ob. 1

Ob. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

Eb Cl.

Cl. 1

Cl. 2

Cl. 3

B-Cl.

S-S.

A-S. 1

A-S. 2

T-S.

Bar-S.

Hn. 1

Hn. 2

Hn. 3

Hn. 4

Tpt. 1

Tpt. 2

Tpt. 3

Cnt.

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

B-Tbn.

Euph.

Tuba

Cb.

Timp.

Xyl.

Pc. 1

Pc. 2

Pc. 3

71

F

Picc.

Fl. 1 *poco f*

Fl. 2 *poco f*

Ob. 1 *mf*

Ob. 2 *mf*

Bsn. 1 *f*

Bsn. 2 *f*

Eb Cl. *poco f*

Cl. 1 *poco f*

Cl. 2 *poco f*

Cl. 3 *poco f*

B-Cl. *mf* *f* *poco f*

S-S. *poco f*

A-S. 1 *poco f*

A-S. 2 *poco f*

T-S. *poco f*

Bar-S. *mf* *f* *poco f*

Hn. 1

Hn. 2

Hn. 3

Hn. 4

Tpt. 1 *p*

Tpt. 2 *p*

Tpt. 3 *p*

Cnt.

Tbn. 1 *mf*

Tbn. 2 *mf*

Tbn. 3 *mf*

B-Tbn.

Euph.

Tuba *mf* *f*

Cb. *mf* *f*

Timp. *mf* *f*

Glk.

Pc. 1 *f* Tamb.

Pc. 2 Tam-tam (scraped with metal stick)

Pc. 3 *mf*

Cym. A2 *mf e seco sempre*

High Claves *mf*

Xyl. *pizz.* *mf*

Vibraslap *mf*

a estranha dança do inseto eletrônico

88 G

Picc. *mf*

Fl. 1 *mf*

Fl. 2 *mf*

Ob. 1 *mf*

Ob. 2 *mf*

Bsn. 1 *mf*

Bsn. 2 *mf*

E♭ Cl. *mf*

Cl. 1 *mf*

Cl. 2 *mf*

Cl. 3 *mf*

B-Cl. *mf*

S-S.

A-S. 1 *tr*

A-S. 2 *mf*

T-S.

Bar-S.

Hn. 1 *mf*

Hn. 2 *mf*

Hn. 3 *mf*

Hn. 4 *mf*

senza sord.

Tpt. 1 senza sord.

Tpt. 2 senza sord.

Tpt. 3 senza sord.

Cnt.

Thn. 1 *mf*

Tbn. 2 *mf*

Tbn. 3 *mf*

B-Tbn. *mf*

Euph. *mf*

Tuba

Cb. *pizz.* *mf*

Matraca de brinquedo + Maracas

Timp. *[p] cresc. al f e dim. al p ad lib.]* *Glik.*

Xyl. *mf*

Pc. 1 *mf*

Pc. 2 *Susp. Cym. (soft stick)* *[p] cresc. al f e dim. al p ad lib.]*

Pc. 3 *gloss.* *Bell Tree* *[p] cresc. al f e dim. al p ad lib.]*

K

130

Picc. *f*

Fl. 1 *f*

Fl. 2 *f*

Ob. 1 *poco f*
mf

Ob. 2 *poco f*
mf

Bsn. 1 *molto espress.*

Bsn. 2 *molto espress.*

Eb Cl. *f*

Cl. 1 *f*

Cl. 2 *f*

Cl. 3 *f*

B-Cl. *molto espress.*

S-S. *mf*

A-S. 1 *mf*

A-S. 2 *mf*

T-S. *mf*

Bar-S. *mf*

Hn. 1 *p*

Hn. 2 *p*

Hn. 3 *p*

Hn. 4 *p*

Tpt. 1 *mf* (con sord. (harmon)) *f* *mf p* *senza sord.* *mf sempre*

Tpt. 2 *mf* (con sord. (harmon)) *f* *mf p* *senza sord.* *mf sempre*

Tpt. 3 *mf* *f* *mf p* *senza sord.* *mf sempre*

Cnt. *f*

Tbn. 1 *p*

Tbn. 2 *mf*

Tbn. 3 *mf*

B-Tbn. *mf*

Euph. *molto espress.* *p* *mf* *< f* *p* *f* *= mf = f*

Tuba *molto espress.* *p* *p*

Cb. *mf*

Tim. *mf*

Xyl. *Glik.* *f*

Pc. 1 *f* *mf p* *f* *mf p* *mf* *Susp. Cym. (brushes)* *pp*

Pc. 2 *mf* *f* *mf* *B.D. (hard stick)* *p* *f = p* *Vibraslap* *p < f* *f > p*

Pc. 3 *Vibraslap* *mf*

L

148

Picc.

Fl. 1

Fl. 2

Ob. 1

Ob. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

E♭ Cl.

Cl. 1

Cl. 2

Cl. 3

B-Cl.

S-S.

A-S. 1

A-S. 2

T-S.

Bar-S.

Hn. 1

Hn. 2

Hn. 3

Hn. 4

Tpt. 1

Tpt. 2

Tpt. 3

Cnt.

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

B-Tbn.

Euph.

Tuba

Cb.

Tim.

Glk.

Pc. 1

Pc. 2

Pc. 3

M

162

Picc.

Fl. 1 *f*

Fl. 2 *f*

Ob. 1 *f* *p* *f*

Ob. 2 *f* *p* *f*

Bsn. 1 *f* *p* *f* *>mf*

Bsn. 2 *f* *p* *f* *>mf*

E♭ Cl.

Cl. 1 *f* *p*

Cl. 2 *f* *p*

Cl. 3 *p* *mf*

B-Cl. *mf*

S-S.

A-S. 1 *f* *p* *f*

A-S. 2 *f* *p* *f*

T-S.

Bar-S. *mf*

ff

Hn. 1 *p* *mf* *mf*

Hn. 2 *p* *mf* *mf*

Hn. 3 *p* *mf* *mf*

Hn. 4 *mf* *mf* *mf*

Tpt. 1 *mf*

Tpt. 2 *mf*

Tpt. 3 *mf*

Cnt. *p* *f*

f

Tbn. 1 *f* *mf*

Tbn. 2 *f* *mf*

Tbn. 3 *f* *mf*

B-Tbn. *f* *mf*

Euph. *f* *p* *f* *>mf*

Tuba *ff*

Cb. *f* *mf*

ff

Timp.

Glk. *f* *mf*

ff

f *mf*

f *mf*

psub *f* *ff*

S.D.

Pc. 1 *p* *f* Egg Shaker

Pc. 2 *p* *f* *p*

B.D. (hard stick)

Cym. A2

Pc. 3 *p* *f* *mf*

Cym. A2

N

O

178

Picc.

Fl. 1

Fl. 2

Ob. 1

Ob. 2

Bsn. 1

Bsn. 2

E♭ Cl.

Cl. 1

Cl. 2

Cl. 3

B-Cl.

S-S.

A-S. 1

A-S. 2

T-S.

Bar-S.

Hn. 1

Hn. 2

Hn. 3

Hn. 4

Tpt. 1

Tpt. 2

Tpt. 3

Cnt.

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

B-Tbn.

Euph.

Tuba

Ch.

Timp.

Glk.

Pc. 1

Pc. 2

Pc. 3

N

O

con sord. (straight)

senza sord.

con sord. (cup)

senza sord.

Xyl.

ff

2 Cocos

mf

Susp. Cym. (soft stick)

pp

3 Tom-toms (wood sticks)

High Claves